

中国历代绘画珍品鉴赏

艺术
鉴赏

明代 绘画

中国美术是华夏民族的智慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。远古壁画的神秘古朴，楚汉帛画的浪漫恢宏；魏晋佛画的绚烂庄严；隋唐界画的精湛瑰丽；五代山水的雄伟悠远；宋朝笔墨的飘逸出尘；元朝梅石的清秀隽雅；明清松竹的豪纵古拙；近代绘画的百花齐放……中国的艺术家用任意挥洒的笔墨构筑了中华民族独特的精神世界。

欧阳云◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

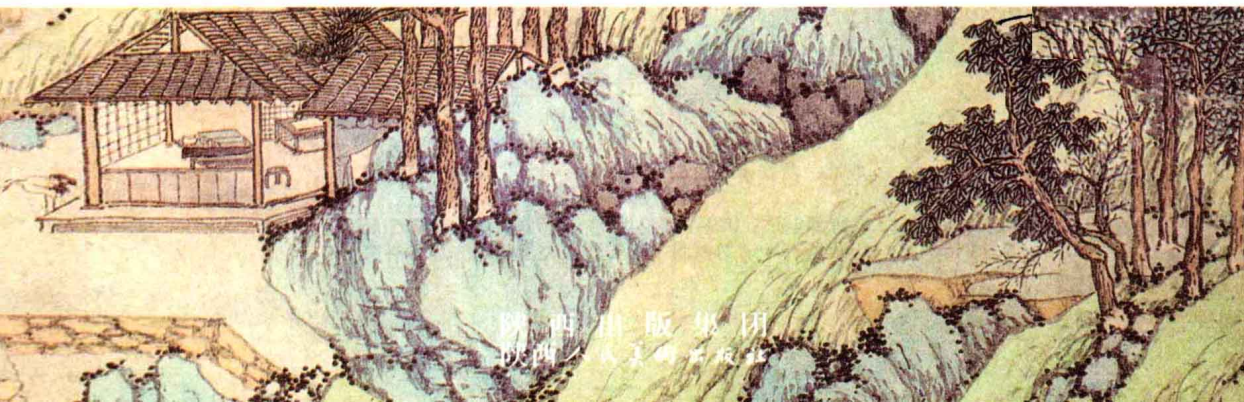

中国历代绘画珍品鉴赏

艺术
鉴赏

明代 绘画

欧阳云◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代绘画艺术鉴赏 / 欧阳云编著. — 西安: 陕西
人民美术出版社, 2011.4
(中国历代绘画珍品鉴赏)
ISBN 978-7-5368-2524-6

I. ①明… II. ①欧… III. ①中国画—鉴赏—中国—
明代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第008880号

明代绘画艺术鉴赏

欧阳云 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷
700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字
2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2524-6

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号 邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，是华夏民族的聪慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

中国画强调气韵，讲究意境，重视格调，通过感官作用于人们的思想，牵动人们的爱憎之情，使观者在愉悦身心的同时，又能有所收获和提高。

艺术是人类精神世界在现实中的投影，中国的画家用笔墨为工具，在自由与严谨、幻想与真实之间追求着至高的精神境界，将现实生活中的一切喜怒哀乐物化为山川河流、花鸟草虫，用绘画构筑了中华民族独特的精神世界。

从古朴率真的远古壁画到浪漫神密的楚汉帛画，从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画，从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，从明清各家各派的巍然壮观到近现代艺术大师们的异彩纷呈。中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的

笔墨中得到诠释、升华。

通过欣赏优秀的绘画作品，能够改变一个人的艺术旨趣，改变一个人的心理状态，改变一个人的人生观、世界观，甚至改变一个人的命运。中国绘画艺术博大精深，有着众多的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，无法结合该作品的创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料对其进行深入的了解和探索。

因此我们策划出版了这套《中国历代绘画珍品鉴赏》书系，选择了大量各时期的著名作品，结合相关文献资料，详尽地介绍了绘画艺术在我国的发展历史，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索，既可作为普通读者了解绘画艺术，提升自身审美能力的读物，又可作为书画爱好者临摹学习的辅助教材。

目 录

CONTENTS

概 述

第一章 早期绘画

- 王 履 \ 19
- 戴 进 \ 22
- 吴 伟 \ 30
- 张 路 \ 38
- 汪 肇 \ 41
- 蒋 嵩 \ 43
- 王 绂 \ 44
- 夏 昶 \ 48
- 边景昭 \ 50
- 姚 绶 \ 54
- 刘 珏 \ 56
- 朱瞻基 \ 58
- 孙 隆 \ 61
- 林 良 \ 64
- 吕 纪 \ 67
- 李 在 \ 71
- 王 谔 \ 75
- 商 喜 \ 78

第二章 中期绘画

沈 周\87

文徵明\95

文伯仁\102

钱 穀\103

文 嘉\107

居 节\109

周 臣\110

唐 寅\113

仇 英\123

杜 堇\130

第三章 中后期绘画

陈 淳\140

徐 渭\143

周之冕\149

董其昌\152

蓝 瑛\159

丁云鹏\165

陈洪绶\170

崔子忠\176

曾 鲸\180

概 述

在中国绘画史上，明代画风迭变，画派繁兴。在绘画的门类、题材方面，传统的人物画、山水画、花鸟画盛行，文人墨戏画的梅、兰、竹及杂画等也相当发达。在艺术流派方面，涌现出众多以地区为中心、或以风格相区别的绘画派系。在师承方面，主要有师承南宋院体风格的宫廷绘画和浙派，以及发展文人画传统的吴门派和松江派、苏松派等两大派系。在画法方面，水墨山水和写意花鸟勃兴，成就显著，人物画也出现了变形人物、墨骨敷彩肖像等独特的新面貌。另外，民间绘画，尤其是版画，至明末呈现繁盛局面。

明代是历史上近古绘画发展的重要时期，它的发展与当时的其他多种学术思想的发展有一定的关系。明代的“院体画”和“文人画”是画坛的主流，代表了中国绘画传统的发展进程和历史成就。

灌木集禽图（局部） 明 林良 长卷 纸本 浅设色 纵34厘米 横1211.2厘米
藏北京故宫博物院

明初，统治者十分重视美术“成教化，助人伦”的社会功能，利用它来为巩固封建统治服务，朱元璋还利用“绘画狱”来禁锢整个画坛，例如赵原和盛著竟以画“不称旨”被处死，周位也“以谗死”，致使明代的宫廷画家们不敢放手创作，影响了宫廷画的发展。

明代画院与宋代画院相比，在建制和职称上都缺乏必要的规范。明初，元末的著名画家奉诏入官，朝廷则随意授予官衔，如为朱元璋画像称旨的沈希远和陈远，一被授为中书舍人，一被授为文渊阁待诏；其他如武英殿诏、翰林待诏；或称供奉内阁、内供奉之职，甚至授与营缮所丞等等，均非画院应有的职衔。

宣德至弘治年间，社会相对安定，经济得到发展，文化呈现繁荣景象。当时的皇帝如宣宗朱瞻基、景宗朱祁钰、宪宗朱见深、孝宗朱祐樞等都热衷于画，因而此期的宫廷绘画最为兴盛。宫廷画家也名手辈出，人才济济。嘉靖以后，随着朝政的衰微，宫廷绘画也日渐衰落下来，宫廷画院也徒有虚名了。

随着明朝政权的稳固，经济的发达，商业的繁荣，元明之间的那种政治敌对情绪的消失，苏州吴门画派逐渐抬头，并取代了宫廷绘画和浙派的发展势头。绘画受明代通俗文学及各种学术思想

杏园雅集图 明 谢环 长卷 绢本 着色 纵37厘米 横401厘米 藏镇江市博物馆

的影响，随着当时城市的繁荣和市民对绘画的需求的增加，明末民间绘画画派纷呈，为广大市民所欢迎，并有行会组织，在工商业发达地区，一度相当活跃。

除了“院体”以外，院外的民间画家都以山水画的师承和风格为标准，形成许多不同的派别。其中最早形成的山水画派别是以戴进为代表的“浙派”，而最强大、最复杂、最典型的则非“吴派”莫属。沈周、文徵明、唐寅、仇英四人都精通“诗文书画”，被合称为“明代四大家”，他们的作品是文人画发展进程中崛起的又一座高峰，在中国绘画史上占有重要的历史地位。

长江万里图卷（局部） 明 吴伟 长卷 绢本 纵27.8厘米 横976.2厘米 藏北京故宫博物院

南山祝语图 明 沈周 长卷 纸本 设色 纵31.5厘米 横156.6厘米
藏北京故宫博物院

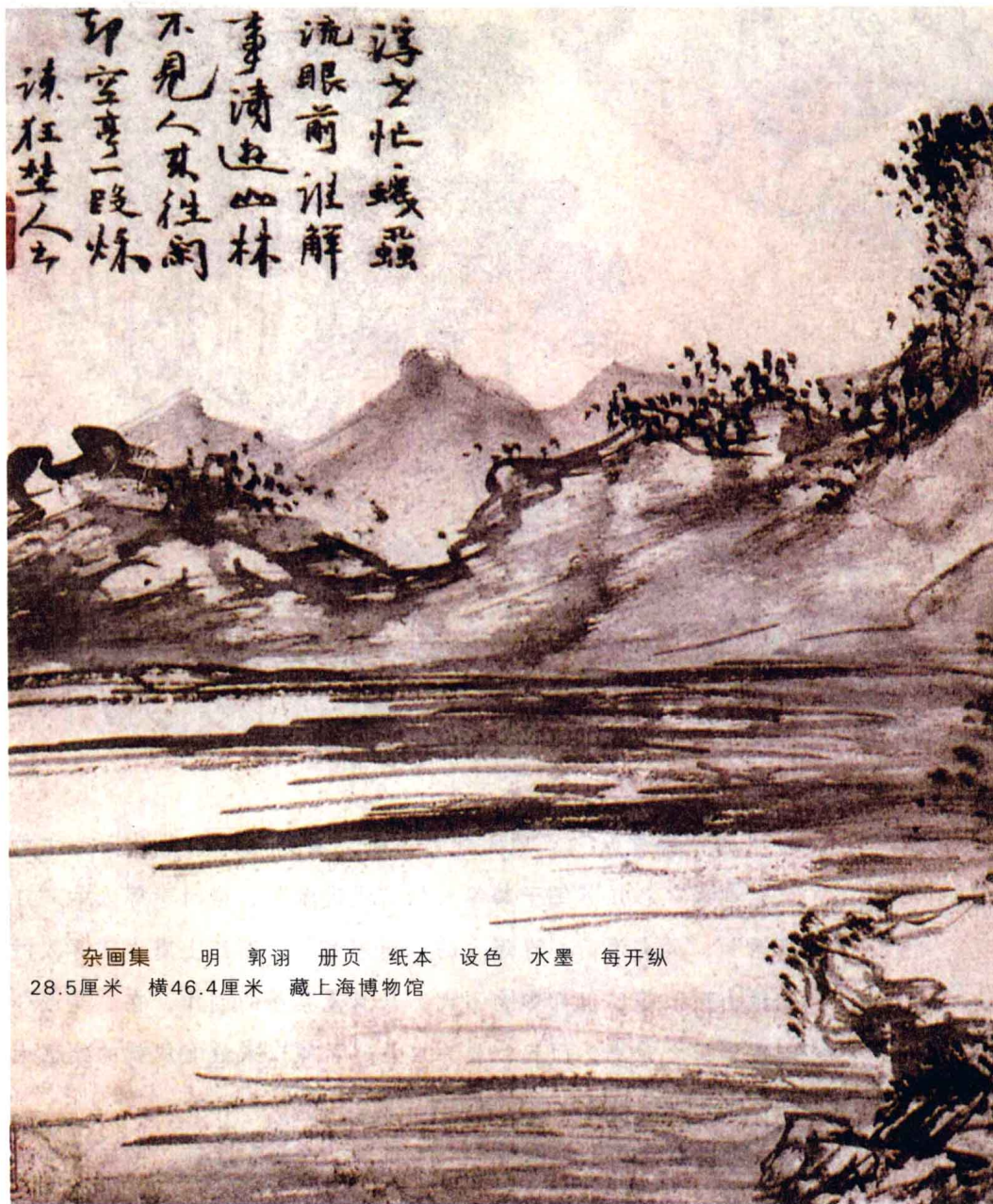
董其昌本是“吴派”传人，在“吴派”江河日下之时，他的出现大大发展了“吴派”，形成了一个以董其昌为核心的绘画潮流。“吴派”内又分为许多小派，如顾正谊为“华亭派”、沈士充为“云间派”、赵左为“苏松派”、董其昌为“松江派”，其实都是吴派的延伸。在董其昌之前，顾正谊、莫是龙、孙克弘等人已有画名，依其祖居之地世称“华亭派”，又因华亭为明松江府治所，所以也称“松江派”。同时华亭地区还有赵左的“苏松派”、沈士充的“云间派”，此外在浙皖一带活动的还有以蓝瑛

为主的“武林派”、项元汴为主的“嘉兴派”、萧从云为主的“姑熟派”、江苏邹子麟等人的“武进派”、盛时泰等人的“江米派”，又有淮南刘寿等人的“新宋派”、浙江上虞许璋等人的“越山派”等，但都影响不大，只有董其昌的创作，在“吴派”末流衰微之时卓然而起，成为自元赵孟頫以来最有成就的绘画大师，主导着晚明画坛的蓬勃发展。

明代绘画艺术，拥有山水、花鸟、人物、版画、民间绘画这五个艺术门类的创作成果，拥有在数量上超过以前各代的绘画人

杂画集 明 郭诩 册页 纸本 设色 水墨 每开纵
28.5厘米 横46.4厘米 藏上海博物馆

才。明代山水画成就最为突出，这与元代以来寄情山水的风气大有关联，虽然总体上趋向摹古，创造性所见不多，但却是明代绘画中最为发达的门类之一。明代的花鸟画仅次于山水画，尤其是水墨写意花鸟画得到长足的发展，如边文进、林良、吕纪、周之冕等人，均享誉一时，陈淳、徐渭的水墨写意花鸟，别创一格，尤其徐渭，是水墨写意画的里程碑式人物。其他水墨花竹画家如王绂、夏昶等都独步一时。明代的人物画，不及山水、花鸟画为盛，但有仇英、陈洪绶等杰出的人物画家。明中叶之后，文人画末流，因袭模仿之风大盛，过分强调笔墨情趣，致使绘画艺术流于程式化、公式化，几无新意。

在画论画学上，明代董其昌、陈继儒等人的“文人画论”和画分“南北宗”，对中

蕉荫读画图

明 杜董 卷轴 纸本
淡设色 藏扬州博物馆

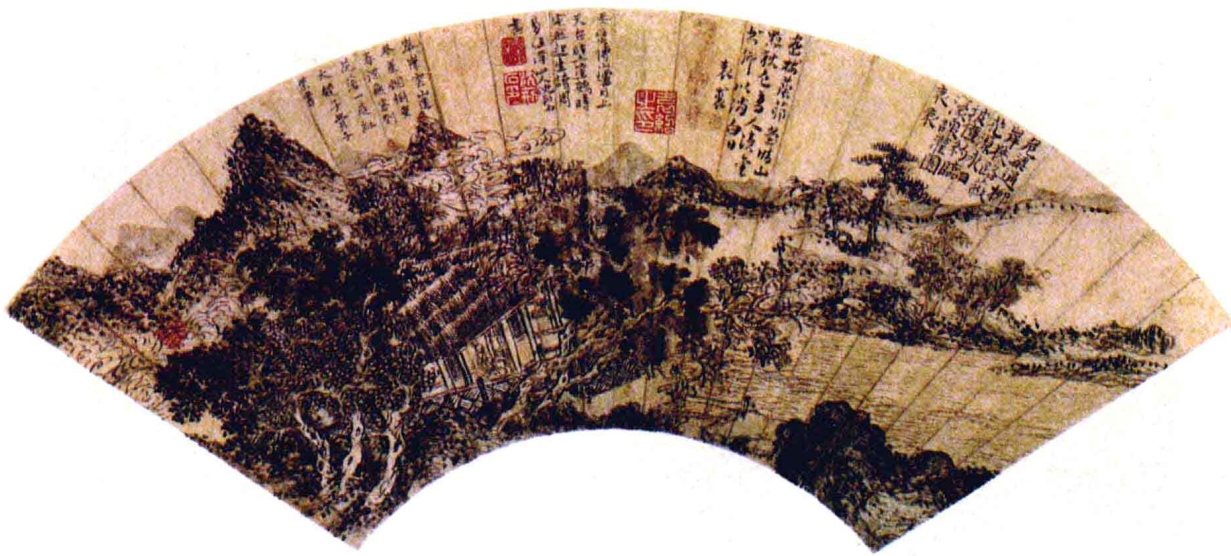

国绘画的发展产生了巨大影响，推崇文人画“南宗”一脉而贬抑“北宗”，影响了此后三百年的中国画的发展。

明代文人墨戏画也很发达。专门以墨竹著名的有宋克、王绂、夏昶、鲁得之，以墨梅著名的有孙以吉、陈宪章，以墨兰著名的有周天球等。其中夏昶的墨竹，被当时称为第一。

明代的民间绘画比较活跃，尤其是木刻版画有较大发展。创作者主要是民间画工，但也有一些文人士大夫画家参与活动，陈洪绶、萧云从等人，曾创作了不少画稿。

明代版画在中国古代版画史上堪称鼎盛时期。戏曲、传奇、小说等文学作品插图的成就最突出，不仅内容丰富，而且形式多样。初期，宗教绘画十分兴旺；中、后期，随着市民文学的发达，创作了各种传奇、戏曲、小说插图，名画家为雕版作画成为

密树茅堂图

明 周臣 扇 金笺 水墨 藏上海博物馆

秋江待渡图

明 仇英 卷轴 绢本 藏台北故宫博物院

10 概述